张艺谋首谈电影《三体》:

用人工智能"中国力量"创制精品

导演张艺谋将执导电影《三体》的消息引爆网络。张艺谋近期接受新华社记者专访时笑言:"看到这么多评论,特别是负面评论,我都接受。这会倒逼我们创新视听表达,目前已精选10多个'90后'精英,组成AI小组,将运用'中国制造'的新科技、新观念开展创作。"

谈《三体》:改编难度巨大,"率先成立AI小组"

电影《三体》改编自科幻作家刘慈欣的同名科幻小说,该小说以恢弘的笔触描绘了地球以外的"三体文明",被誉为中国科幻文学的里程碑之作。近年来,《三体》多语种版本在全球出版发行。《三体》的视觉化改编已有电视剧、动画片等多个版本,口碑参差不齐,这也让各界对电影《三体》高度关注、充满期待。

从1984年在电影《一个和八个》中担任摄影师算起,张艺谋踏入电影行业整整40年。悬疑喜剧类、文艺剧情类、古装动作类、战争历史类……如今年逾70的张艺谋,始终保持几乎一年一部的创作速度,不断拓宽影片类型,但这次电影《三体》改编却遭到不少质疑。

有人说,张艺谋的电影经常探讨社会和人性的深层次问题,与《三体》对人类文明和宇宙命运的探讨不谋而合。特别是《三体》中人类面对外星文明时的恐惧、好奇与试探,都是他擅长表现的主题。但也有人说:"让张艺谋拍《三体》,这件事本身就很料幻!"

"我们搜集了各大网站的数十万条评论,其中2/3是负面评价。"张艺谋坦言,《三体》内容宏大,故事涉及深邃的宇宙观和复杂的哲学思考,电影改编挑战巨大。观众的期待和质疑,既是压力,也是动力。"要想完整呈现《三体》的故事情节,需要拍成系列。目前我只打算拍一部,从哪个点切入,选择哪些内容呈现,都得反复推敲。"

网络负面评论是否会影响创作热情? 张艺谋坚定地说:"不会。要有平常心,按创作规律来。我很喜欢科幻电影,也一直期待有朝一日能拍一部。特别感谢刘慈欣的信任。"如何拍好这部万众期待的科幻大片,张艺谋说首先要修炼内功。"关键要调整好心态,通过学习和提高,把自己变成一个更彻底的'科幻迷',争取成为'内行人'。"

日益成熟的中国电影工业体系也给了 张艺谋充足的创作底气。"科幻电影离不开 震撼的视觉呈现,目前中国特效团队处在 世界领先水平,完全能胜任。难点是找到 一名出色的特效总监,把刘慈欣在《三体》 中很多富有中国文化特点的想象,用视觉 效果呈现出来。"

张艺谋透露,虽然特效总监尚未选定,但有关设计工作已在创新开展。"我们精选了一批有干劲、能创新、熟悉网络新技术和电影行业制作流程的《三体》迷,组成AI小组,目前已工作半年多,采用的AI技术和平台都是'中国制造''中国力量'。比如,外星飞船如何呈现?要梳理、学习以往上干部科幻电影和游戏中的设计。这个过程,AI能帮上大忙。"

在张艺谋看来,科幻的外壳下,电影创作的根本还是要"讲出好故事"。"我们要利用《三体》在世界范围的广泛影响力,通过电影讲好中国人的文明观、价值观、科幻观。"

张艺谋计划用4到5年时间完成电影《三体》的摄制,目前还在剧本打磨阶段。"打磨剧本的时间会很长,没那么简单。"最近,他查好了北京到山西的火车票。"我和刘慈欣约定,随时去山西当面请教,希望他别嫌我烦。"

谈创作:"拍了一辈子电影,现在 越来越感觉如履薄冰"

"市场在变,观众的娱乐方式也在变。 电影人必须有创新意识,研究市场,努力向 观众学习。"张艺谋回忆,2023年《满江红》 上映期间,他偷偷拿着秒表躲进电影院。 "我前后看了十几遍,计算笑声频次,总结 观众笑点,便干精准创作。"

掐着秒表学来的本领,张艺谋"现学现卖"运用到下一部电影中。"拍《第二十条》时,我试着在严肃司法题材中引入'鸡毛蒜皮''油盐酱醋'等生活化笑点,既不影响作品严肃性,又让故事很接地气。"

"中国银幕数量、电影产量都有巨大突破。但我发现不少人不再进电影院,转而关注三五分钟的电影解说短视频。"张艺谋说,拍了一辈子电影,现在越来越感觉如履薄冰。

张艺谋说,要靠寓教于乐的作品把观众吸引进电影院。"什么是好电影,观众最有发言权。无论导演想表达多么深邃的思想,首先要让观众觉得好看,争取做到娱乐性、艺术性、思想性三性统一。"

谈未来:"成为电影强国,我们还 有很长的路要走"

"大家都觉得'老谋子'肯定不缺好

剧本,其实整个中国电影行业都非常缺,我也一样。"谈及中国电影的未来,张艺谋直言,首先要过剧本这一关。"前两年大家说我拍摄速度很快,那是赶巧了。今年没有合适的剧本,一部都没有开拍。"

"好电影、爆款电影还是太少。大部分都是院线'一日游''三日游''一周游',票房不及拍摄成本,无法形成良性循环。"张艺谋认为,我们从电影大国向电影强国迈进,由"高原"向"高峰"攀登的过程中,还有很长的路要走。

曾几何时,我们为《卧虎藏龙》《英雄》 等影片誉冠全球而喝彩,但冷静观察,目前 走入西方主流院线的"中国故事"依然不 多。在张艺谋看来,这块阵地我们始终没 有占领。

如何让电影在东西方文化交流互鉴中 发挥更大作用?张艺谋说,关键还要在品质上下功夫。"电影作品要靠质量征服发行商,有票房号召力,才能进入海外主流商业院线。"

"既要做好自己的市场和产业,也要在'讲好中国故事'方面发挥重要作用,让中国电影在世界上拥有一席之地!这需要一代代电影人接续努力!"张艺谋说。

新华社记者 王君璐

好一朵美丽的茉莉花

-俄罗斯鞑靼斯坦共和国女歌手的中国民歌情缘

"好一朵美丽的茉莉花,芬芳美丽满枝桠,又香又白人人夸……"如果闭目倾听,很难想象,这首中国民歌《茉莉花》是眼前这位俄罗斯鞑靼斯坦共和国青年女歌手演唱的。

今年23岁的赛义达·穆罕默德扬自幼 热爱演唱,热衷于探索跨越国界的音乐文 化交融。去年,她迷上了中国民歌《茉莉

"我深深地觉得,中国民歌不仅旋律优美,而且歌词寓意深刻。中国文化贴近自然,推崇人与自然的和谐统一,这是让我着迷的地方。"赛义达说,"我甚至告诉父母,我要将自己的音乐创作方向和发展方向转向中国、转向亚洲。"

茉莉花开鞑靼斯坦

金秋时节的一天,记者在赛义达的个 人工作室见到了这位在喀山市音乐圈小有 名气的鞑靼民歌演唱者。

赛义达去年从喀山联邦大学本科和喀山音乐学校毕业,现就职于喀山市一个乐团。赛义达的母亲齐利娅告诉记者,赛义达5岁时就显示出过人的歌唱天赋,多年来参加过各种地区性和全国性音乐比赛,取得了优异成绩。

赛义达对记者说,她对中国音乐很感 兴趣,去年还专门拜托朋友找来许多中国 名曲学习,其中就包括《茉莉花》,其优美的旋律立即打动了她。"我和音乐制作人连续听了好几遍《茉莉花》,发现中国民歌与鞑靼民歌有很多相通之处。"

"鞑靼人中有一首广为传唱的民歌《加利娅巴努》,它与《茉莉花》采用相似的 五声音阶曲调,旋律同样婉转动人,情感 表达也有异曲同工之妙,它讲述的是青年 男女追求爱情的故事。于是,我萌发了将 这两首美丽的民歌融合在一起的念头。" 她说。

不过,赛义达并不是简单地将两首歌强行"拼接",而是既保留了《茉莉花》的精髓,又巧妙地融入了独特的鞑靼风情,让人耳目一新。"这首新歌的构思非常有趣,它分成四节:第一节用中文演唱《茉莉花》;第二节用鞑靼语唱《加利娅巴努》;第三节旋律是《茉莉花》,歌词是《加利娅巴努》。第三节旋律是《茉莉花》。两首歌的旋律,而歌词完美契合我们的构思,没有任何不和谐之处。"

去年,赛义达将这首融合了不同文化的《茉莉花》发布到网上,引发网友热评。 今年年初,在喀山举行的首届"未来运动会"期间,她通过自己的独特演绎,让更多人感受到中国文化和鞑靼文化交流互鉴的魅力。

跨越文化的音乐探索

为了更好地演绎《茉莉花》,赛义达专门请了一位老师教她中文。从发音的"四声",到研究《茉莉花》的歌词,再到最后用字正腔圆的中文演唱,她坦言自己付出了很多心血。

学习过程中,赛义达不仅逐渐掌握了中文发音,还对中国文化和历史有了更多了解。"我现在是一位中国文化迷。据我所知,几乎每个中国人都知道《茉莉花》,在世界舞台上也常被传唱。这不仅仅是一首歌曲,更是中国文化的一个缩影,甚至可以说是许多中国人的心灵之歌。"赛义达决心要将这份来自东方的美,通过自己的歌声传递给更多人。

随着对中国民歌的研究日益加深,赛义达发现,中国民歌和鞑靼民歌既有相通之处,又各具独特魅力,比如,两者在装饰音的运用上风格各不相同。于是,在演绎《茉莉花》时,她有意识地将鞑靼民歌的装饰音演唱技巧融入其中,为这首经典曲目增添新的韵味。

对于这段《茉莉花》情缘,赛义达感慨,它深深改变了自己的音乐创作之路:"中国民歌旋律离我如此之近,触及我的灵魂。有时,当我听到一首中国歌曲,就会不由自主地想,这跟鞑靼歌曲多么相似啊,如果再

加上鞑靼歌曲的装饰音,那该多美! 希望 将来我能够演唱更多中国民歌,或者把这 些中国民歌翻译成鞑靼语进行演唱,那肯 定也很棒。"

希望站在中国的舞台上

赛义达说,音乐是无国界的语言。她希望通过自己的歌声,让更多的人感受中国民歌的美,同时也让人们领略鞑靼文化的独特魅力。

齐利娅告诉记者,赛义达经常走路的时候也在听中国歌曲,闲暇时还看中国电视剧,以便更多了解中国文化和历史。"为了能更贴切地演绎中国民歌,赛义达还订购了一件中国旗袍。她希望穿着旗袍去演唱《茉莉花》。"

谈及今后打算,赛义达说:"我的梦想 是能够去中国!我唱过中文歌,但我从未 去过中国。那里有丰富的文化,几千年来 一直保留着它的独特性,我想亲自目睹、触 摸它。"

如今,赛义达正在筹划出一张中文和 鞑靼语的民歌专辑,将这份跨文化的音乐 送给更多人。未来,赛义达希望她能像火 遍中国的哈萨克斯坦歌手迪玛希一样,站 在中国的舞台上,用自己的音乐和歌声赢 得更多中国听众的认可。

新华社记者 刘恺 孟菁 黄河